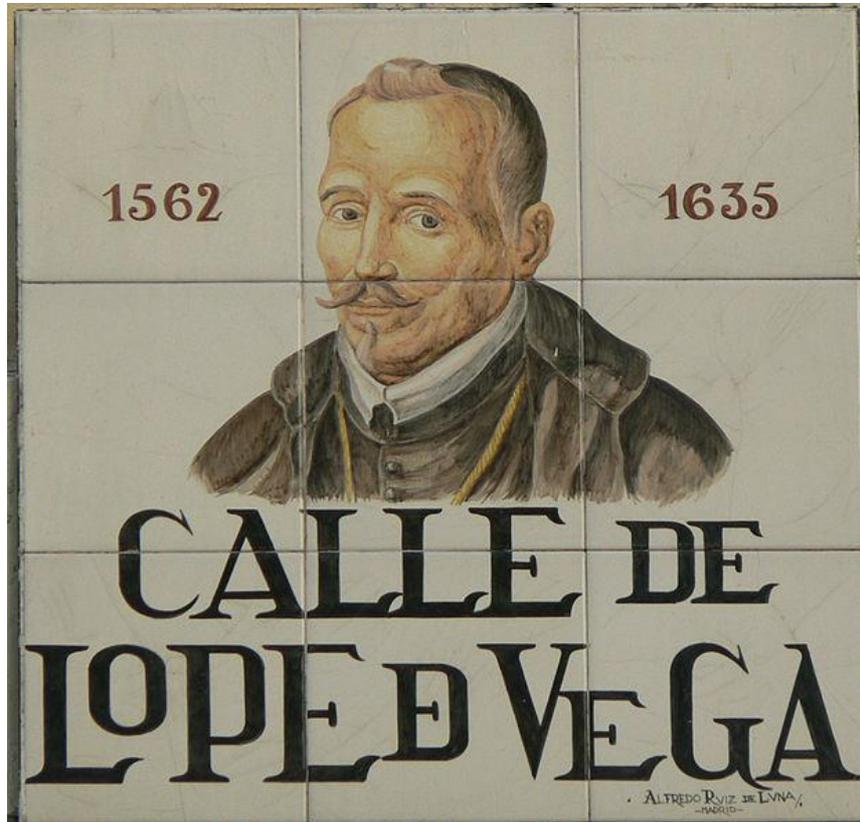

Lope de Vega y Fuenteovejuna

INTRODUCCIÓN: EL BARROCO	2
SITUACIÓN SOCIAL-ECONÓMICA Y POLÍTICA DEL MOMENTO	3
BARROCO ARTÍSTICO	3
ESPAÑA: CONTEXTO SOCIAL, POLÍTICO Y ECONÓMICO	5
ESPAÑA: BARROCO ARTÍSTICO	7
ESPAÑA: BARROCO LITERARIO	8
TEATRO	9
LOPE DE VEGA	11
FUENTEOVEJUNA	15
TEMÁTICA	17
ESTRUCTURA Y PERSONAJES	18
USO DE LA MÉTRICA	19

Introducción: el Barroco

El Barroco fue un movimiento artístico y cultural desarrollado en Europa en los siglos XVII y parte del XVIII, que abarcaba no solo pintura, escultura y arquitectura, sino también música, literatura y todas las artes de la época.

Cronológicamente, abarcó todo el siglo XVII (incluso algunos estudiosos/as sitúan el inicio finales del XVI) y principios del XVIII, con mayor o menor prolongación en el tiempo dependiendo de cada país. Significó la entrada en el mundo moderno, una etapa entre el Renacimiento y la Europa de la Ilustración caracterizada por fuertes disputas religiosas entre países católicos y protestantes, así como marcadas diferencias políticas entre los Estados absolutistas y los parlamentarios, y con una incipiente burguesía que empezaba a poner los cimientos de una economía capitalista.

Un periodo muy activo desde el punto de vista político, con una economía marcada por sucesivas crisis, socialmente estancado pero culturalmente muy brillante. De hecho, define más una etapa artística y cultural que un periodo histórico en el que pensamiento y ciencia muestran nuevos conceptos y descubrimientos: Descartes y el racionalismo ("*Pienso, luego existo*"), Spinoza y el ateísmo; Galileo, Kepler, Newton. Racionalismo y experimentación se convierten en los grandes logros del Barroco.

Se va a caracterizar ideológicamente por los problemas producidos por la oposición entre la Europa protestante y la Europa Católica, de ahí que en ocasiones el barroco se conozca también como el arte de la Contrarreforma.

El término «barroco» proviene de un vocablo de origen portugués (*barrôco*), cuyo femenino denominaba a las perlas que tenían alguna deformidad (como en castellano el vocablo «barruecas»). Fue en origen una palabra despectiva que designaba un tipo de arte caprichoso, grandilocuente y excesivamente recargado.

Otra teoría lo deriva del sustantivo *baroco*, un silogismo (razonamiento que está formado por dos premisas y una conclusión que es el resultado lógico que se deduce de las dos premisas) de origen aristotélico proveniente de la filosofía escolástica medieval, que señala una ambigüedad que, basada en un débil contenido lógico, hace confundir lo verdadero con lo falso.

El Barroco significó un cambio del estilo intelectual del Manierismo a un estilo más enfocado en los sentimientos y en la naturaleza con tendencia a la exageración y a la abundante decoración.

Ilustración 1 Crucifixión de san Pedro. Caravaggio

Situación social-económica y política del momento

El siglo XVII se caracterizó por las crisis: demografía en descenso, agricultura con sucesivas malas cosechas, hambrunas, infinidad de conflictos entre estados, pestes y epidemias, una burguesía incipiente que amenaza los privilegios de la nobleza, el sur de Europa pierde poder frente al norte, monarquías absolutistas, guerras religiosas, guerra de los Treinta Años (1618-1648), inicio de una economía industrial, etc.

Un siglo donde la devastación y desastres no cesaron, afectando de forma más sangrante a los/as campesinos/as y menos poderosos sobre los que recaían todas las obligaciones.

El poder hegemónico en Europa pasó de la España Imperial a la Francia absolutista, que tras la Paz de Westfalia (1648) y la Paz de los Pirineo (1659) se consolidó como el más poderoso estado del continente.

También la época barroca está marcada por un enorme empuje espiritual tras la Contrarreforma, un enorme esfuerzo cristianizador que significó la afirmación de la institución eclesiástica

A pesar de esta situación a lo largo del siglo XVII se desarrollo un importante movimiento intelectual: filosofía, ciencia, artes tomaron la Razón como piedra clave del conocimiento. Algunos de los nombres destacados: Francis Bacon (1561-1626), padre del empirismo filosófico y científico; Galileo Galilei (1564-1642) considerado el padre de la ciencia moderna; René Descartes (1596-1650), padre de la filosofía moderna; Johannes Kepler (1578-1657), astrónomo y matemático clave en el tema de las órbitas giratorias de los planetas alrededor del Sol; Leibniz (1646-1716), Isaac Newton (1642-1727). Las ideas científicas que se impusieron en el transcurso del XVII, al poner la necesidad de encontrar demostraciones racionales, hicieron retroceder las creencias en milagros, brujerías, etc.

En el siglo XVII tuvo lugar el nacimiento de una cultura de masas, pero ligada siempre al poder cuyo objetivo principal consistía en afirmar el orden social y religioso existente. Las manifestaciones artísticas servían para contribuir a propagar los ideales de la monarquía, la nobleza y la iglesia, de ahí que los/as destinatarios/as fueran los sectores populares y las nacientes clases medias.

Barroco artístico

Como es lógico todo este contexto social y político influye en el desarrollo de las diferentes artes, ya que a través de ellas se manifiesta el espíritu de cada época.

Como estilo artístico el Barroco surgió, según algunos estudios, ya a finales del XVI en Italia, en Roma, donde el arte fue utilizado como medio propagandístico para la difusión de la doctrina contrarreformista y desde allí se extendió hacia la mayor parte de Europa, incluso a Rusia. A través de España, el barroco se difundió por toda América y alcanza su momento culminante en el siglo XVIII.

Durante muchos siglos, el término Barroco, como ya dijimos, tuvo un sentido peyorativo con el significado de engañoso, recargado hasta su revalorización en el siglo XIX con

figuras como Eugenio d'Ors. Se utiliza en ocasiones este término para señalar cualquier estilo opuesto al clasicismo.

El arte fue adoptando formas más dinámicas y efectistas buscando sorprender aunque pervive también cierto racionalismo clasicista. En el tiempo del Barroco se perdió la fe en el orden y la razón, en la armonía y la proporción; la naturaleza, no reglamentada ni ordenada, sino libre y voluble, misteriosa e inabarcable, pasó a ser una fuente directa de inspiración más conveniente a la mentalidad barroca. El arte se volvió más artificial, más recargado, decorativo, ornamentado. Destacó el uso ilusionista de los efectos ópticos; la belleza buscó nuevas vías de expresión y cobró relevancia lo asombroso y los efectos sorprendentes. “Según Wölflin, el Barroco se define principalmente por oposición al Renacimiento: frente a la visión lineal renacentista, la visión barroca es pictórica; frente a la composición en planos, la basada en la profundidad; frente a la forma cerrada, la abierta; frente a la unidad compositiva basada en la armonía, la subordinación a un motivo principal; frente a la claridad absoluta del objeto, la claridad relativa del efecto”.¹

Cualquier medio de expresión artístico debía llegar fácilmente al público y debía entusiasmarle, hacerle comulgar con el mensaje que transmitía, un mensaje puesto al servicio de las instancias del poder político o religioso. El estudioso del Barroco José Antonio Maravall habla de la cultura barroca como dirigida, masiva y conservadora. El arte se convirtió en un instrumento propagandístico.

El arte barroco se expresó estilísticamente en dos vías: por un lado el aspecto mundano de la vida, la cotidianeidad y el carácter efímero de la vida; por otro lado, se manifiesta una visión grandilocuente y exaltada de los conceptos nacionales y religiosos como una expresión del poder, que se traduce en el gusto por lo monumental, lo fastuoso y recargado.

Ilustración 2 Éxtasis de Santa Teresa. Bernini

¹ Barroco. [en línea] Wikipedia. Disponible en: <https://es.wikipedia.org/wiki/Barroco>

Arquitectura, pintura y escultura asumieron formas más dinámicas, con sentido escenográfico de las formas y volúmenes, preferencias por las curvas, juego de luces y sombras, buscando el claro-oscuro (tenebrismo)... Figuras como Bernini, Carvaggio, Alonso Cano, Gregorio Fernández, Velázquez, Zurbarán, Murillo son algunos de los nombres destacados.

La literatura igual que el resto de las artes se desarrolla bajo el absolutismo y el espíritu de la contrarreforma caracterizándose de forma general por el escepticismo y el pesimismo con una visión de la vida como lucha, sueño o mentira donde todo es fugaz y donde la actitud ante la vida viene marcada por la duda o el desengaño. El estilo es suntuoso y recargado. La literatura del siglo XVII es una literatura de contrastes entre el hombre y la naturaleza, entre la vida y la muerte, entre lo real y lo ideal, respondiendo estos contrastes a los mismos que presenta la propia sociedad.

España: contexto social, político y económico

Suele asociarse el siglo XVII español a la pérdida de hegemonía, pesimismo, pobreza, crisis....

El siglo XVII contó con tres reinados de los Austrias que marcaron la decadencia de España. “España, el Hércules de las naciones europeas, cuyas empresas asombran al mundo del siglo XVI, se derrumbó en el siglo XVII con rapidez tan súbita que exige un cuidadoso diagnóstico de la enfermedad”²

- **Felipe III** (1598-1621), con un carácter débil se siente incapaz de gobernar y convierte al duque de Lerma en su hombre de confianza como privado, nueva figura de gobierno. El valido o privado es la persona en la que el rey deposita toda su confianza, el monarca se desentiende de las labores de gobierno. Su padre, Felipe II, decía: “Dios que me ha dado tantos reinos, me ha negado un hijo capaz de regirlos; temo que me lo gobiernen”.³

Tras Lerma contaría con el duque de Uceda.

Guerras religiosas entre católicos y protestantes; conflictos con Francia que se solucionan mediante matrimonios que introducen a los Borbones en nuestro país; conflictos con Italia; piratería turca y berberisca que lleva en 1609 a la expulsión de los moriscos y a la obsesión por la limpieza de sangre.

- **Felipe IV** (1621-1665), con muchos escándalos sobre su persona, hay que decir en su favor que fue un gran protector de las artes, actuando incluso como mecenas de algunos escritores como Calderón.

Tampoco se ve capaz de soportar el peso del gobierno y se lo encarga a otro privado, el conde duque de Olivares.

Guerra de los treinta años (1619-1648); guerra con Holanda; sigue la hostilidad con Francia, Inglaterra. Se organiza una persecución contra la corrupción ante lo

² TREVOR, R. Spain in the decline. Nota tomada de: RÍO, Ángel del. *Historia de la Literatura española: desde los orígenes hasta 1700*. Barcelona: Ediciones B, 1988, p. 606

³ *El Siglo de Oro*. En: Historia de la Literatura española. Volumen II. Barcelona: Plaza & Janés, 1987, p. 148

cual Lerma se hace nombrar cardenal para tener inmunidad eclesiástica. “Para no morir ahorcado / el mayor ladrón de España / se vistió de colorado” escribía el conde de Villamediana.⁴ Se intentan poner en marcha medidas regeneracionistas aunque manteniendo la arcaica sociedad estamental, pero poco se logra. ([Epístola satírica y censoria](#) de Quevedo, un ejemplo de la esperanza en la renovación)

- **Carlos II** (1665-1700), *el Hechizado*, comienza a reinar tras la regencia de Mariana de Austria. Hombre de salud delicada y carácter débil le tocó vivir tiempos de intrigas, luchas por el trono además de los conflictos internacionales. Tras su muerte sin descendencia, los borbones franceses pasan a ocupar en trono español.

Los Austrias desarrollaron en España una política absolutista, atribuyéndose incluso al rey un origen divino, ejerciéndose el gobierno a través de los denominados Consejos: de Aragón, de Italia, de Flandes, Superior de Indias, el Supremo de Guerra, el de Hacienda, Inquisición... y el más importante el de Castilla. En las ciudades grandes o medianas gobernaban los corregidores, en los pueblos los alcaldes. Se acentúa la centralización y toda la vida política y social gravita en torno a la Corte sobre todo tras su traslado definitivamente en 1606 a Madrid.

La sociedad en el XVII presenta un carácter estamental muy rígido con un reparto desproporcionado de la riqueza y el poder, muy pocos propietarios de la mayor parte de los bienes y rentas, frente a un numerosísimo número de campesinos empobrecidos:

- Nobleza: la clase privilegiada, la más favorecida y la que desempeña los puestos de poder. Dentro de este se distingue:
 - Los grandes de España nombrados por el rey con los máximos privilegios.
 - Los caballeros, eran los miembros de las órdenes militares.
 - Los hidalgos, constituían el eslabón más bajo de la nobleza y en muchas ocasiones se distinguían por su orgullo y nobleza.
- El clero: gozó de gran consideración, formaban la aristocracia intelectual y además en sus manos estaba la mayoría de la enseñanza. Unión con la monarquía.
- La milicia: los alistados a las diferentes guerras.
- Los plebeyos: campesinos, burguesía incipiente.
- La clase inferior: pícaros, vagabundos, tan comunes entre los personajes de la literatura.

La mujer dependiendo de la clase a la que pertenecía se desenvolvía entre el hogar, el convento, la vida mundana y la delincuencia. Pocas recibían educación.

Durante esta época lo que se intenta es conservar lo que hay, el inmovilismo para seguir favoreciendo a unos pocos. El Barroco es un período de honda crisis social y mucha discriminación.

⁴ ARELLANO AYUSO, Ignacio. *Barroco*. En: Historia de la Literatura española. Volumen 2. Madrid: Everest, 1993, p. 333

Se sufre una profunda crisis económica marcada por el enorme gasto que suponían las acciones bélicas, malas cosechas que encarecen precios y que llevan hambrunas, además de pestes y epidemias.

Toda esta situación de inestabilidad e inseguridad, hace que el mundo intelectual se refugie en sus pensamientos y se declaren en contra del mundo. De hecho, el esplendor artístico y literario en nuestro país se alcanza en la fase de declive del poder político. Se puede decir que el Barroco sería la intensificación de los elementos cultos greco-latinos propios del estilo del Renacimiento, por un lado, y de la reacción realista y satírica contra ellos, por otro.

Ilustración 3 Plaza Mayor de Salamanca

España: Barroco artístico

Una nueva espiritualidad en un tiempo de crisis, la inestabilidad social, el orden político se refleja en las formas artísticas y literarias.

En **Arquitectura**, muy unida al urbanismo, se habla de tres etapas:

- una primera de influencia herreriana caracterizada por la austeridad y sobriedad. Se suele denominar Barroco desnudo y su foco principal es Madrid: Plaza Mayor, Palacio del Buen Retiro.
- Etapa churrigueresca, con un estilo abigarrado y monumental. Plaza Mayor de Salamanca.
- Rococó, caracterizado por la acumulación de decoración. Fachada del Obradoiro.

La **escultura** se presenta con una gran fuerza y monumentalidad con temática casi de forma exclusiva religiosa y en la mayoría tallas en madera. Se suele hablar de dos grandes escuelas: la Castellana centrada en Valladolid y Madrid que presenta un realismo exagerado, patético, lleno de dolor, con un profundo dinamismo y unos rostros de gran expresión, pero sin caer en vulgaridades con Gregorio Fernández con máximo representante; y la escuela Andaluza extendiéndose por Sevilla, Granada y Málaga en la que el realismo se idealiza predominando la serenidad y las imágenes bellas y equilibradas con un modelado suave. Martínez Montañés, Alonso Cano, Juan de Mesa son algunos de sus representantes.

En el campo de la **pintura**, este siglo va a dar algunas de los más importantes artistas de todos los tiempos, no sólo de España, sino del arte occidental. Temas en su mayoría religiosos; reciben la influencia del tenebrismo y juegan con el contraste entre luces y sombras; el pintor expresa la realidad tal y como la ve, incluso lo desagradable; se busca la emotividad, el dinamismo, la fuerza.

Ribera, Zurbarán, Murillo, Claudio Coello, Carreño, y el gran Velázquez son algunos ejemplos.

España: Barroco literario

El término Barroco se aplica para literatura por primera vez en 1860 a la vez que empieza a denominarse también Siglo de Oro y engloba desde 1550 a 1681, año de la muerte de Calderón, identificándose la primera parte con el Renacimiento. La literatura española llega a su cumbre en los primeros veinte años del siglo XVII.

Se habla de una primera generación caracterizada con el auge la novela y Cervantes como protagonista y una segunda generación que coincide con la creación de la comedia nueva de Lope de Vega.

Se pueden señalar los siguientes rasgos generales:

- Exageración.
- Ruptura con los equilibrios renacentistas, predominio de la inquietud.
- Se busca la conmoción del receptor.
- Retórica, artificio.
- Valores sensoriales, contraste entre el naturalismo y el ilusionismo.
- Agudeza, ingenio, cuánto más dificultad más agudeza.
-

“Exige la literatura barroca un lector activo e ingenioso”⁵

Ilustración 4 La vieja friendo huevos. Velázquez

Se habla de dos grandes corrientes en literatura:

- **Conceptismo:** predominio de las ideas y de los conceptos, un juego ingenioso de palabras, ideas, paradojas y conceptos. Se pretende expresar la realidad con los

⁵ Arellano Ayuso, p. 341

términos precisos huyendo de la ornamentación del estilo. Predomina el fondo sobre la forma. Pocas palabras con muchos significados, la apariencia nos debe llevar a otros significados más ocultos. Francisco de Quevedo, Baltasar Gracián.

- **Culteranismo:** estilo caracterizado por el uso de formas poéticas de difícil comprensión basadas en abundantes y complicadas metáforas, abuso de cultismo, sintaxis compleja, una exageración artificiosa de las formas cultas del lenguaje, abundancia de elementos decorativos y sensoriales. Opera sobre la sensación mientras que el conceptismo opera sobre el pensamiento abstracto. Uno es puramente estético, el otro racional. Luis de Góngora.

Teatro

El teatro, a diferencia de otros géneros, es un hecho literario, pero a la vez, además de texto, es representación, que es donde alcanza sus verdaderas dimensiones, en el escenario. Por eso es importante fijarse en los elementos que forman el hecho teatral: el lugar de representación, los corrales de comedias; las profesionalidad de autores, directores, actores; la escenografía; y por supuesto el público al que va dirigido.

- ◆ **El lugar de representación:** los primeros escenarios fueron las propias plazas y mercados en los que de forma improvisada se ofrecían ciertos espectáculos teatrales. Posteriormente aparecieron *los corrales*, en los patios de casas se levantaban tablados, escenarios sin telones y sin techo, pero con un espacio limitado por las propias viviendas. Estos primeros teatros estables surgen en relación con las cofradías, sociedades de asistencia benéfica para necesitados (posteriormente los corrales pasaron a ser administrados por los propios Ayuntamientos). Entre los primeros en España fueron el corral de la Cruz en 1579 y el del Príncipe en 1582, ambos en Madrid. La gente más modesta veía la obra de pie en el patio, mientras que nobles y poderosos utilizaban los balcones de las viviendas. Las mujeres lo veían en una especie de corredor frente al escenario llamado *cazuela*. Los corrales derivaron en construcción de teatros populares. Frente a estos había también teatros palaciegos con mucho más lujo.
- ◆ **Actores y compañías:** las compañías surgieron en nuestro país a partir del siglo XVI a imitación de las italianas. Había muchos tipos de compañías dependiendo de las obras y de los actores que contaran: *bululú* (solo uno), *ñaque* (dos hombres), *gangarilla* (tres o cuatro hombres), *combaleo* (una mujer que canta y cinco hombres que lloran), *de garnacha* (cinco o seis hombres), *bojiganga* (dos mujeres, un muchacho y seis o siete compañeros), *farándula* (tres mujeres) *compañía*. Además de los actores también cuenta el tipo y cantidad de obras que traían, desde las primeras que traen 1 comedia hasta la última que pueden llegar a traer 50 comedias.
- ◆ **El público:** se puede decir que iba todo tipo de público al teatro pero en ocasiones y frecuencia diferente. Así todo “la mezcla sociocultural que se produjo en la recepción de las comedias barrocas constituyó un hecho cultural insólito e irrepetible”⁶, aunque las diferentes clases sociales permanecían

⁶ MARÍN; Juan María. *La revolución teatral del Barroco*. Madrid: Anaya, 1990, p. 20

claramente diferenciadas en el interior. El público del corral solía ser bastante espontáneo, ruidoso y turbulento.

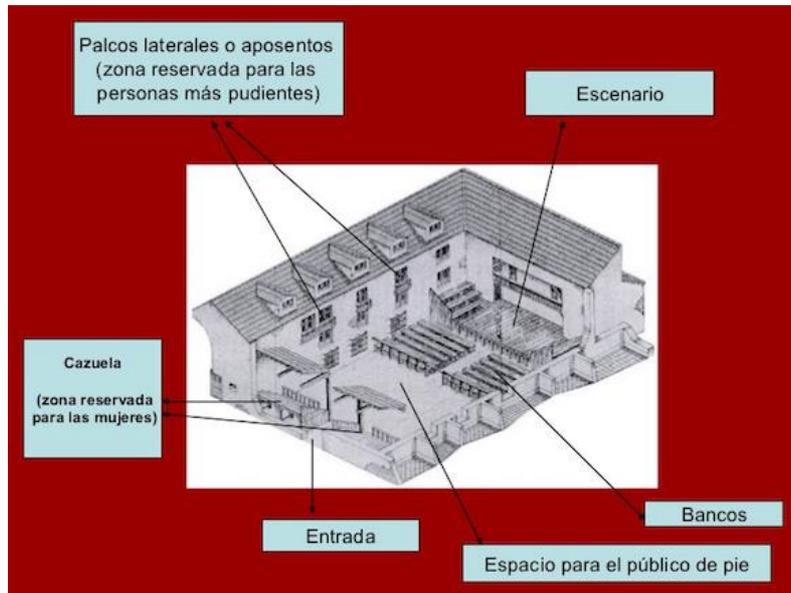

Ilustración 5 Corral⁷

- ◆ **El espectáculo:** la representación teatral llegó a considerarse un componente esencial del día de fiestas, por lo que al principio tenía lugar solo los domingos, luego pasó a realizarse algún día más. La parte principal era una comedia larga, a la que se añadía alguna pieza pequeña o música. En las más complejas se iniciaba con una loa, primera acto de la comedia, un entremés, segundo acto, entremés cantado o baile antes del tercer acto. Como no había decorados eran los actores quienes informaban de los lugares donde se desarrollaba la acción. A partir del segundo cuarto del XVII llegaron ingenieros y escenógrafos italianos que empezaron a crear montajes y efectos.

Dentro del teatro se distinguen:

- **Loa:** composición dramática breve, pero con acción y argumento, que se representaba antiguamente antes del poema dramático al que servía de introducción. Poco a poco pasa a tener identidad propia y ser una pieza independiente de teatro breve. Servía para pedir silencio, para que se fueran acomodando los últimos espectadores.
- **Entremés:** pieza dramática jocosa de un solo acto.
- **Jácara:** representaban el mundo y personajes más degradados.
- **Mojiganga:** pieza muy breve con situaciones o personajes muy ridículos que se representaba en medio de la obra para ganar las risas del público.
- **Comedia:** es el género dramático fundamental, Lope de Vega definió la comedia en Arte Nuevo

⁷ El teatro en el siglo XVII: Lope de Vega. Fuenteovejuna. Disponible en: <https://es.slideshare.net/purijd/fuenteovejuna>

Lope de Vega

“Lope de Vega es uno de los escritores más importantes de la historia de la literatura española. De vida polémica, muchas veces alejado de las normas y la moralidad del momento, fue un amante padre y un devoto sacerdote, inquisidor y poeta. Aplaudido y admirado ya en su época –en que se le llamaba popularmente ‘Fénix de los Ingenios’–, escribió más de mil obras, vivió 73 años y protagonizó una memorable pelea con Miguel de Cervantes”.⁸

Lope Félix de Vega y Carpio nació en Madrid el 25 de noviembre de 1562 (algunos dicen que el 2 de diciembre) en el seno de una familia humilde. Hijo de Francisca Fernández Flórez y de Félix de Vega Carpio, una pareja de montañeses cántabros pasó su infancia en la Calle Mayor, barrio de artesanos.

En 1574 pasa al Colegio de los Teatinos o Colegio Imperial de la Compañía de Jesús y parece que ya con 11 ó 12 años componía comedias. Ya en 1580 empieza a ser conocido como poeta.

Entra al servicio del obispo Jerónimo Manrique de Lara con el que se traslada a Alcalá frecuentando las aulas de la Universidad. Se desconoce si terminó sus estudios. Sus amores, constante en su vida, lo alejan de los estudios, ya con 15 años, nos cuentan, se escapa de Alcalá siguiendo a una viuda.

En 1578 fallece su padre, y decide marcharse con su amigo Hernandico Muñoz a vivir aventuras, aunque solo llegaron La Bañeza y Astorga desde donde deciden volver a Madrid.

En los años 80 parece que entró al servicio de Pedro Dávila, marqués de las Navas con quien estuvo hasta 1587.

En muchas de sus obras refleja sucesos de su propia vida:

- *El bobo del colegio*: recuerdos de estudios en la Universidad de Salamanca donde parece que estuvo entre 1580-1582.

⁸ Biografía [en línea] Casa Museo Lope de Vega. Disponible en: <http://casamuseolopedevega.org/es/lope-y-su-obra/biografia>

- *El galán escarmentado*: su marcha a la conquista de la isla Terceira en Azores.
- *La Dorotea*: Filis, es el personaje que representaría a su gran amor de juventud Elena Osorio, amor que deriva en celos, violencia y que le llevan en 1587 a ser condenado a cuatro años de destierro de la corte y dos del reino.
- *Soliloquios amorosos de un alma a su Dios y Pastores de Belén*, sus crisis religiosas.

De camino a ese destierro, tras la ruptura con Elena Osorio, rapta a una doncella principal de Madrid, Isabel de Alderete o de Urbina, con la que se casa por poderes el 10 de mayo de 1588, ya que él se había alistado en la Gran Armada.

Tras el fracaso de la Armada, Lope recoge a su esposa y se trasladan a Valencia en 1589, componiendo poesía, romances y comedias de forma regular. Con el fin de tener ingresos estables, comienza a trabajar de secretario con Francisco Ribera y Barroso, marqués de Malpica, para lo que se traslada a Toledo, cambiando luego para la casa de Antonio Álvarez de Toledo, duque de Alba. Participa en armas.

Se instala con su mujer y su hija Antonia en Alba de Tormes, cobrando ya sueldo y escribiendo de forma continua.

Con la muerte de su mujer en 1594 al dar a luz a su segunda hija, que fallecería al poco, pide que le perdonen el destierro, vende todas sus posesiones y se traslada a Madrid donde nuevo formará un escándalo al irse a vivir con una alegre viuda.

En 1598 contrae de nuevo matrimonio con señora de fortuna Juana de Guardo, una boda sin amor, y la única mujer que nunca apareció en sus versos. Como la familia les niega ayuda económica, Lope vuelve a ejercer de secretario con el marqués de Sarria, el conde de Lemos y sigue con sus amores adúlteros con otra de sus pasiones Micaela Luján, actriz. En 1599 se traslada por trabajo a Valencia y allí conoce otra dama con la que tiene un hijo Fernando Pellicer. Muere su primera hija con Juana de Guardo. Con Micaela tuvo cinco hijos y pasa largas temporadas con ella en Sevilla.

Su fama como escritor crece por toda la Península ganándose las críticas por su forma de componer y escribir de los preceptistas aristotélicos.

En los primeros años del siglo XVII comienza con sus primeras crisis religiosas e ingresa en distintos conventos donde es compañero de Cervantes, entonces en enemistad con él.

En 1609, después de haber publicado ya cientos de obras, Lope publica *Arte nuevo de hacer comedias*, que se convertirá en el canon del teatro español.

En 1610 se traslada definitivamente a Madrid, a la calle Francos (hoy Cervantes) donde compra una casa que se conserva hoy como [Casa Museo](#).

Tras el cuidado de su mujer con una enfermedad grave vuelve otra de sus crisis religiosas. Muere también su hijo Carlos Félix, y finalmente su mujer muere al dar a luz a su hija Felicianita.

Tras todas estas sufrimientos y muertes Lope de Vega se ordena sacerdote en 1614, lo que no quiere decir que no continúe con sus amoríos, siendo el más escandaloso el de la mujer casada Marta de Nevares.

Su teoría sobre la comedia la expone Lope de Vega en su libro *Arte nuevo* en la que da consejos sobre cómo escribir comedias:

- Mezcla de lo trágico con lo cómico, la tragicomedia.
- Las unidades dramáticas: acción, tiempo y lugar, a partir de Lope se da bastante flexibilidad sobre todo en las dos últimas, aunque sí se mantiene la unidad de acción como principio general.
- La división del drama: Lope señala tres actos que suele corresponderse a la exposición, nudo y desenlace. Según Lope el contenido de una comedia se debe estructurar de la siguiente forma: en el primer acto se ha de exponer, así, casi de golpe, el problema dramático; en el segundo, desarrollar los sucesos sin dejar entrever el desenlace hasta mediados del tercero, y si es necesario dar pistas falsas al público para lograr que se sorprenda con el desenlace verdadero. Mayor importancia al texto.
- Lenguaje y versificación: Lope exige un lenguaje adecuado a la situación y al personaje. También habla de que las formas métricas se deben adaptar a las diversas situaciones de la comedia: décimas para quejas, sonetos para los que aguardan; romances para las relaciones; octavas en los pasajes brillantes; tercetos para lo grave; redondillas para el amor. Lope señala personajes básicos que utilizan un lenguaje diferente:
 - El poderoso (rey) discurso épico y tono elevado con un léxico culto
 - El sentencioso del viejo
 - El amoroso de los amantes
 - El del gracioso con los recursos de la agudeza jocosa.
- Temática: menciona Lope dos tipos de temas, la honra y las acciones virtuosas, temas que señala por su gran capacidad emotiva.
- Personajes: se distinguen algunos personajes básicos
 - La dama, con atributos de belleza, linaje noble.
 - Galán, nobleza, belleza, generosidad.
 - Poderoso, el rey.
 - Viejo, personaje prudente, valores de honor y honor.

- Gracioso.
- La suprema norma lopian: apoyarse en el espectador. Incumplir los principios del teatro clásico con el fin de ganarse el favor del público.

Dado el elevado número de comedias que escribió, resulta difícil clasificar su obra. Según nos dice el propio autor pasaron de mil quinientas obras. Podemos hacer una clasificación general en tres grandes grupos:

- Teatro histórico
 - Antigua: *Contra el valor no hay desdicha, Las grandezas de Alejandro, Roma abrasada.*
 - Extranjera: *El castigo sin venganza, La imperial de Otón, El gran duque de Moscovia.*
 - España
 - De los visigodos a Pedro I: *El Conde Fernán González, El mejor alcalde, el rey, El médico de su honra, La historia de Wamba, El último godo, Las mocedades de Bernardo del Carpio.*
 - De Enrique III a los Reyes Católicos: *El mejor mozo de España, El caballero de Olmedo, Peribañez y el comendador de Ocaña, Fuenteovejuna, El piadoso aragonés.*
 - Los Austrias: *El alcalde de Zalamea, El cerco de Viena por Carlos V, La Santa Liga, Los españoles en Flandes.*
- Teatro religioso:
 - Auto de Navidad:
 - Autos sacramentales: *El hijo pródigo, La Maya.*
 - Comedias de tema bíblico: *La creación del mundo y primera culpa del hombre, Amigos hasta la muerte.*
 - Comedias de santos: *El capellán de la Virgen.*
- Teatro costumbrista;
 - Rural: *El villano en su rincón.*
 - Urbano: *El acero de Madrid, La dama boba, El perro del hortelano, El Arenal de Sevilla.*
- Otros temas: pastoril, mitológico...

“Lope de Vega inició una revolución en el mundo del teatro, que consistió en armonizar con habilidad los aciertos e innovaciones del teatro anterior –como eran la mezcla de elementos cultos y populares o la combinación de elementos líricos y cómicos con dramáticos– con unas formas más libres que se apartaban de las normas clasicistas. De esta forma creó un género nuevo: la comedia española”.⁹

⁹ DÍAZ PARDO, Felipe. *La literatura española en 100 preguntas*. Nowtilus, 2016.

Fuenteovejuna

Una de las obras más logradas dentro de la gran producción de Lope de Vega, fue publicada en 1619 y escrita, probablemente entre 1612 y 1614. Se basa en un hecho histórico, se sitúa en un pueblo cordobés, Fuente Ovejuna, en tiempo de los Reyes Católicos.

Argumento

Acto Primero

El Comendador con sus criados Flores y Ortuño va a convencer al Maestro de la Orden Calatrava que tome Ciudad Real.

Mientras en la plaza de Fuente Ovejuna Laurencia y Pascuala hablan del Comendador que pretende conquistar a la primera.

*“LAURENCIANA: Pues tales los hombres son:
cuando nos han menester,
somos su vida, su ser,
su alma, su corazón;
pero pasadas las ascuas,
las tías somos judías”* (p. 31)¹⁰

Aparecen Mengo, Barrildo y Frondoso, tres labradores, discutiendo sobre la existencia o no del amor, citando a Platón.

Dos regidores van a pedir ayuda a los Reyes Católicos para Ciudad Real ante el temor de Portugal.

¹⁰ Los textos tomados de: VEGA, Lope de. *Fuenteovejuna*. Murcia: DM, 2017

“ISABEL: Ese caso no requiere ser de espacio remediado; que es dar al contrario osado el mismo valor que adquiere; y puede el de Portugal, hallando puerta segura, entrar por Extremadura y causarnos mucho mal” (p. 45)

Mientras el Comendador sigue acosando a Laurenciana a la que defiende Frondoso enfrentándose al tirano.

Acto Segundo

En la plaza de Fuenteovejuna están esteban y un regidor cuando llegan Leonelo y Barrildo y se ponen a hablar de sabiduría y estudios con mención a la Imprenta. Leonelo es licenciado.

“Después que vemos tanto libro impreso, no hay nadie que de sabio no presuma” (p. 52)

Llega el Comendador con sus criados y le pide al Alcalde que le junte con su hija, pero este se niega y todos le apoyan.

El Comendador se enfada, los echa de la plaza y comienza a pensar una venganza contra esteban y contra Frondoso.

“COMENDADOR: ¡Que a un capitán cuya espada tiemblan Córdoba y Granada, un labrador, un mozuelo ponga una ballesta al pecho! El mundo se acaba, Flores” (p. 63)

El comendador persigue a Jacinta y a pesar que se enfrenta a él Mengo logra llevársela.

“COMENDADOR: ¡Ea, villana, camina!

JACINTA: ¡Piedad, señor!

COMENDADOR: No hay piedad

JACINTA: Apelo de tu crueldad

A la justicia divina” (p. 65)

Tercer Acto

Están todos en junta: Esteban, Alonso, Barrildo, Juan Rojo, Mengo y el Regidor hablando de las injusticias que comete el Comendador.

“ESTEBAN: (...) Respondedme: ¿Hay alguno de vosotros que no esté lastimado en honra y vida? (...)

JUAN ROJO: ¿Qué es lo que quieres tú que el pueblo intente?

REGIDOR: Morir, o dar muerte a los tiranos, pues somos muchos, y ellos poca gente” (p. 80-81)

Entra Laurencia y reprocha a su padre que permitiera lo ocurrido en la boda

“LAURENCIA: Dejadme entrar, que bien puedo,
es consejo de los hombres;
que bien puede una mujer,
si no a dar voto, a dar voces” (p. 81)

Tras el largo y duro reproche de Laurencia deciden ir a matar al Comendador y ella encabeza un ejército de mujeres.

Entran los hombres y matan al Comendador, las mujeres persiguen a los criados. Flores logra escapar y corre a contar lo sucedido a los Reyes que mandan un juez a Fuenteovejuna a esclarecer lo sucedido, pero no se logra, ante la pregunta ¿Quién mató al Comendador?, la respuesta es siempre la misma: Fuenteovejuna.

El Maestre de Calatrava pide perdón a los Reyes por haber sido engañado, el pueblo explica las acciones del Comendador y los Reyes también los perdona.

Temática

El Comendador Fernán Gómez de Guzmán comete toda clase de abusos contra sus vasallos, humilla a los hombres y fuerza a las mujeres. Tras la vuelta de Ciudad Real donde sus tropas son derrotadas por los Reyes Católicos, humilla a Esteban, el alcalde, detiene a Frondoso y rapta a Laurencia. El pueblo se reúne y decide matar al Comendador.

Toma el asunto del levantamiento ocurrido en 1476 recogido en la *Crónica de las tres Órdenes de Caballerías de Santiago, Calatrava y Alcántara* de Francisco de Rades y Andrade (Toledo, 1572), y lo toma, como hacía siempre, con plena libertad sin interés investigador ni reconstrucción del hecho en sí. Y así no debe extrañar que los labradores de Fuenteovejuna conozcan las teorías de amor neoplatónico difundidas en España bastante más tarde que había sido la famosa rebelión, o modificara los hechos históricos, algunos de forma más notable:

- Suprime los desmanes cometidos por el Comendador Mayor de Calatrava sobre campos y haciendas centrándose sobre todo en los de tipo sexual protagonizados solo por el Comendador con el fin de hacerle a él responsable y justificar así la venganza colectiva.
- En vez de una revuelta espontánea de los hechos históricos, Lope hace que los campesinos se reúnan en asamblea y analicen las diferentes posibilidades.
- Cambió de forma acentuada el papel de los Reyes Católicos, los convierte en su obra en personajes muy activos y decisivos frente a la pasividad en la *Crónica*.

La comedia tiene dos acciones distintas que se suceden de forma simultánea en diferentes lugares:

- Acción principal y de carácter social: problemas entre el pueblo y el Comendador en Fuente Ovejuna, rebelión y muerte.
- Acción secundaria, política: sucede en Ciudad Real, tema político de conquista de la ciudad que no es otra cosa que una defensa de la Monarquía. Ciudad Real

había sido fundada por Alfonso X el Sabio, cerca de Almagro, sede del Maestre de Calatrava, así se pone clara la superioridad de la autoridad real.

Ambas forman parte del mismo tema y se unen al final perfectamente, una rebelión contra la autoridad, y la victoria de los Reyes, el pueblo se apoya en la monarquía para sublevarse; y en el segundo caso la monarquía vence al representante de las órdenes militares. El Comendador, Fernán Gómez, deshonor al pueblo, y aconseja al Maestre que ataque Ciudad Real, misma acción, dos intrigas. La unión además se refuerza porque el Rey, tras la victoria, perdona además del Maestre, también al pueblo de Fuente Ovejuna.

Esta tragicomedia tiene un carácter democrático al poner a todo el pueblo contra los desmanes de un tirano, pero no se puede decir que sea revolucionaria, sigue siendo una defensa de los valores tradicionales, el motín se apoya en el poder real, dando a entender que no hay otra posibilidad que ese levantamiento en la asamblea, y cargando todas las culpas sobre la figura del Comendador centrándose sobre todo en temas de deshonor. Hay rebelión, pero no revolución. Los aldeanos al levantarse en nombre del rey, son perdonados. Si se solucionan los problemas políticos a través de la autoridad monárquica, acaban también los conflictos sociales, esa es la propaganda de la obra.

Estructura y personajes

En la comedia se va de lo particular a lo general, de lo individual a lo colectivo. El primer acto plantea solo un enfrentamiento personal entre Frondoso y el Comendador. El segundo plantea ese choque ya en el ámbito familiar, o en grupos del pueblo. En el tercer acto entra ya el personaje colectivo, todo el pueblo, Fuente Ovejuna, acto que en sí mismo tiene las tres partes de la comedia:

- Planteamiento: ante el grave problema de honor, los vecinos se reúnen y ven posibles soluciones eligiendo el ataque.
- Nudo: se rebelan, saltan y matan al tirano.
- Desenlace: vecen y consiguen ser perdonados.

Aparecen los personajes típicos de la nueva comedia:

- El galán, Frondoso enfrentándose a Fernán Gómez.
- La dama: Laurencia, aunque diferente a las damas normales en las comedias, ella es difícil de enamorar.
- El gracioso: Mengo.
- Criada: Pascuala.
- Padre: Esteban además es el alcalde.

aunque los principales son el Comendador y el pueblo de Fuente Ovejuna.

Personajes:

- Pueblo de Fuente Ovejuna.
- El Comendador: Fernán Gómez de Guzmán, personaje histórico. Se cree con todos los derechos sobre sus vasallos.
- Maestre Rodríguez Téllez Girón, de la Orden de Calatrava.
- Reyes Católicos, su función establecer autoridad y justicia.
- Frondoso: labrador, generoso, cortés, culto, solidario, enamorado de Laurencia

- Laurencia: labradora, hija del alcalde. Independiente, guerrera.
- Mengo: labrador, pobre y analfabeto. Asume la función e gracioso, pero también héroe al enfrentarse al Comendador.
- Flores y Ortuño: criados del Comendador.
- Pascuala, Jacinta: labradoras.
- Esteban: alcalde, padre de Laurencia.
- Juan Rojo: labrador, tío de Laurencia

Rompe con los principios de unidad clásica:

- unidad de lugar: hay más espacios, localizaciones que uno.
- unidad de tiempo: la obra se desarrolla más allá de un día.
- unidad de acción: aparecen dos acciones, una principal y otra secundaria, aunque como ya hemos visto, estudiosos y críticos de la obra, ven dos intrigas en una sola acción.

Acción
 Dos acciones protagonizadas por dos pueblos

Tiempo

- Tiempo histórico: abril de 1476.
- Tiempo de la acción: Varios días, desde que comienza la rebelión hasta que el pueblo es perdonado por los Reyes.

Lugar

Cuatro espacios dramáticos: la corte de los Reyes, el castillo-convento de Calatrava (donde vive el Maestre), Ciudad Real y Fuente Ovejuna.

Espacios reales para conseguir verosimilitud.

RUPTURA DE LA REGLA CLÁSICA DE LAS TRES UNIDADES

11

Uso de la métrica

Lope hace uso de una variedad de métricas en esta obra, polimetría, casi siempre utilizando el arte menor (o sílabas o menos) y con predominio del romance y la redondilla.

¹¹ El teatro en el siglo XVII: Lope de Vega. Fuenteovejuna. Disponible en: <https://es.slideshare.net/purijd/fuenteovejuna>

Acto 1	Forma métrica	Acto 2	Forma métrica	Acto 3	Forma métrica
1-68	redondillas	860-938	octavas reales	1652-1711	tercetos
69-140	romance (a-o)	939-1102	redondillas	1712-1847	romance (o-e)
141-172	redondillas	1103-1136	romance (e-a)	1848-1919	octavas reales
172-456	redondillas	1137-1276	redondillas	1920-1947	redondillas
457-528	romance (e-e)	1277-1448	redondillas	1948-2027	romance (e-e)
529-544	romancillo (o-e)	1449-1471	endecasílabos sueltos	2028-2030	coplilla de estribillo (aaa)
545-578	tercetos y serventesio de cierre	1472-1474	coplilla de estribillo (aaa)	2031-2034	redondillas
579-590	redondillas	1475-1502	redondillas	2035-2042	copla/estribillo (bccbaa/aaa)
591-594	romancillo (o-e)	1503-1509	copla/estribillo (bccba/aaa)	2043-2046	redondilla
595-634	redondillas	1510-1545	redondillas	2047-2056	copla/estribillo (bccbaa/aaa)
635-654	redondillas	1546-1569	romance/seguidillas de estribo (a-a)	2057-2060	redondilla
655-698	romance (e-o)	1570-1651	romance (a-e)	2061-2068	copla/estribillo (bccbaa/aaa)
699-722	redondillas	-	-	2069-2124	redondillas
723-859	romance (o-o)	-	-	2125-2160	redondillas
-	-	-	-	2161-2174	soneto (abba/abba/cde/cde)
-	-	-	-	2175-2289	redondillas
-	-	-	-	2290-2453	redondillas

12

Redondilla: estrofa de 4 versos de arte menos con rima consonante. Abba.

Romance: serie indefinida de versos octosílabos con rima asonante en los pares.

Octava real: estrofa de 8 versos endecasílabos con rima consonante. ABABABCC.

Copla: estrofa de versos de arte menor con rima consonante.

Soneto: cuatro estrofas de 14 versos endecasílabos organizados en dos cuartetos y dos tercetos.

Cuarteto: 4 versos arte mayor rima consonante.

Terceto: versos endecasílabos con rima consonante.

Serventesio: estrofa de 4 versos con rima consonante. ABAB.

Más información:

- ✓ *Historia del barroco* [en línea] 7 octubre 2013. Disponible en: <http://historiaban.blogspot.com/>

¹² Fuenteovejuna [en línea] Wikipedia. Disponible en: <https://es.wikipedia.org/wiki/Fuenteovejuna>

- ✓ *Barroco* [en línea] Wikipedia. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Barroco#Contexto_hist%C3%B3rico_y_cultural
- ✓ ARELLANO AYUSO, Ignacio. *Barroco*. En: Historia de la literatura española. Volumen II: Renacimiento y Barroco. Madrid: Everest, 1993
- ✓ RÍO, Ángel del. *Historia de la literatura española: desde los orígenes hasta 1700*. Barcelona: Ediciones B, 1988
- ✓ VEGA, Lope de. *Fuenteovejuna*. Edición de Antonio rey hazas. Edelvives, 1989
- ✓ CAÑAS MURILLO, Jesús. *En torno a Fuente Ovejuna y su personaje colectivo*. [en línea] Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Disponible en: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/en-torno-a-fuente-ovejuna-y-su-personaje-colectivo/html/10eec80d-57d1-43b5-b3c1-68cac55407d2_11.html
- ✓ BENTLEY, Bernard P. *Fuenteovejuna en 1947; la hipoteca del presente* [en línea] Centro Virtual cervantes. Disponible en: https://cvc.cervantes.es/Literatura/aiso/pdf/06/aiso_6_1_026.pdf

